

印尼华人马来由语戏剧初探

张 桃

(厦门大学 海外教育学院, 福建 厦门 361005)

[摘 要] 印尼华人戏剧可以分为两大类, 一类是华人用华语创作演出的戏剧, 另一类是华人用马来由语创作演出的戏剧。印尼马来由语戏剧是印尼独具一格的戏剧类型, 是东南亚其他各国所没有的戏剧形式, 它是印尼华语戏剧的一个重要组成部分, 在印华戏剧史上有着特殊的价值和地位。

[关键词] 印尼华人; 马来由语; 戏剧

印尼华人戏剧可以分为两大类, 一类是华人用华语创作演出的戏剧, 另一类是华人用马来由语创作演出的戏剧。印尼华社是由已经同化的不谙汉语的土生华人和仍说汉语或汉语方言的移民华人所组成的, 所以与此相应地产生了两种戏剧。

印尼马来由语也称“通俗马来由语”, 是相对于印尼的贵族马来由语而言的, 这种语言混合了马来语、印尼方言、荷兰语、英语、汉语以及福建方言。印华作家林万里对此曾做出详细的解说:“(19 世纪)在印尼侨生社会中, 侨生之间的来往所使用的语言是华人马来由语(MALAYU TIONGHOA)。这种语言是侨生的习惯用语, 它自成一格, 其特点是在语言中掺杂了许多福建方言。后来这种语言普及到印尼各个阶层, 变成带有普遍性的共同使用的语言, 被称为通俗马来由语(MALAYU RENDAH), 或者巴刹马来由语(MALAYU PASAR), 或者也叫做柏达维马来由语(MALAYU BETAWI)。这种语言活跃于各地区之间、各民族之间和各种族之间。”^[1]19 世纪的印尼社会各阶层人民都广泛地运用这种语言进行交际, 土生华人作家也使用这种语言进行戏剧创作。

华人马来由语戏剧在很长一段时期里被认为非正统而不受人重视。1981 年, 法国女学者克劳婷·苏尔梦在巴黎出版了一部长篇巨著《印度尼西亚华人的马来由文学》, 以数量惊人、丰富而详实的资料, 令人信服地论证了马来由文学的历史地位和贡献, 这才引起国际学术界的广泛重视。据苏尔梦的不完全统计, 印尼土生华人作家和翻译家有 806 人, 作品总数达 3 005 部, 其中剧本有 73 部。这些剧本有的是以“脚本”的形式提供给业余剧团募款演出, 为慈善机构募集经费; 有的是出于文学上的需要, 作为文学剧本只是提供给读者阅读; 还有的是特地为职业剧团的演出而创作, 可以临时根据演员的需要、舞蹈的需要和那个时代所发生的现实事件的需要而编写。

一、印尼华人马来由语戏剧的兴起

印尼华人马来由语戏剧的起始时间是在 19 世纪 80 年代前后, 当时主要是翻译中国古典戏曲, 如《三国演义》(1883 年)、《薛仁贵征东全传》(1884 年)、《昭君和番全传》(1884 年)、《水浒传》(1885 年)、《封神演义》(1885 年)、《梁山伯与祝英台》(1885 年)、《西游记》(1886 年)、《陈三五娘》(1886 年)、《包公案》(1887 年)、《杨家将》(1887 年)、《花木兰》(1893 年)、《聊斋》(1895 年)等^[1]。这些中国古典名著最初以“布袋戏”的形式流传了半个多世纪, 成为那个时期印尼华人文化生活中不可缺少的一部分。每逢年节以及其他喜庆的日子, 在各地寺庙都会推出各种形式的文艺节目。在巴达维亚(即今雅加达), 经常有中国的布袋戏演出。在一些繁华的街道旁边, 经常出现一些鼓书艺人, 他们说书的内容, 也多来自中国古典小说。在这些故事中, 流传最广泛、影响最深远的当数《梁山伯与祝英台》。“毋庸置疑,《梁祝》的传奇故事, 对住在印度尼西亚的华人来说, 早在出现爪哇文或巴厘文译本之前, 就因口头相传而家喻户晓了。在 19 世纪和 20 世纪初的印尼华人艺术生活里, 说书、木偶戏或戏曲有着十分重要的影响。”^[2]

1906 年, 土生华人阶层中成立了一个叫做“瑞万良”(SOEIBAN LIAN)的戏班, 被人们称为“正音”(TJIA-IM), 班主名叫沈德美, 演出的节目有《王昭君和番》、《白蛇传》、《薛

仁贵》、《梁山伯与祝英台》等^[3]。此后, 各地土生华人成立了不少剧团, 他们常常选出市民熟悉的地方戏公演, 演出内容多为来自中国的古典故事。这些故事或反映被压迫人民反抗黑暗统治的斗争, 或鞭挞封建礼教残害青年男女的罪行, 或歌颂正直无私、坚忍不拔的精神, 或赞美孔孟学说中所倡导的礼仪, 这些内容为土生华人喜闻乐见, 并鼓舞他们在异域他乡刻苦顽强地谋求生存与发展, 这也是为什么印尼华人掀起中国古典名著翻译热潮的一个重要原因。

中国古典戏曲故事从翻译到改编, 往往具有明显的本土化倾向。为了迎合观众的欣赏口味, 当时的戏班演出形式灵活多变, 他们常常利用民众所熟悉、喜爱的印尼传统戏曲形式, 灌注中国古典戏曲的新内容, 使之旧瓶装新酒而别有一番风味。“口头流传的《梁山伯与祝英台》故事最初出现在于斯坦布尔(Stambul)戏, 亦称班萨完(Bang Sawa), 有时称作散地瓦塔(Sandi Wata)演出记事里。……在斯坦布尔戏的大量保留剧目里, 梁祝故事有突出的地位。”^[2]像这样把中国华语戏曲与印尼本土戏曲相融合的艺术形式, 深受印尼华侨及当地人的喜爱。有一种印尼化京剧就是用印尼语演出京剧, 最早在华侨、华人界演出。还有一种印尼地方戏克托伯拉戏, 它的题材十分广泛, 既演历史故事和民间传说, 又演现代生活片断, 还改编了不少中国剧^[4]。

戏剧演出在印尼的不同民族广受欢迎。早在 1891 年, 就有一种被称为“STAMBOEL”的戏班, 类似于中国的巡回戏班, 他们在印尼各中小城市巡回演出, 渐渐为人们所熟悉和喜爱。1910 年, 这些中小城市又开始出现一种叫做“KOMEDIE”的戏剧, 相当于喜剧。巡回戏班和喜剧的演出都是没有剧本的。1910 年, 在荷兰人社会和印尼知识分子阶层出现了“TONEEL”(荷语: 话剧), 而在华人社会里则出现了“OPERA DERMA”, 剧本提供给那些慈善团体为募款而演出, 所以称为“募款话剧”。1925 年有了“SANDIWARA”, 1950 年有了“DRAMA”, 1970 年又出现了“TEATER”, 这些名称不同的戏剧实际上大同而小异, 都是艺人在舞台上表演出来的故事, 实质上都是“话剧”^[5]。

19 世纪末 20 世纪初, 在印尼从事话剧演出的华人剧团都是职业性的, 他们的演出基本上都不采用、不根据固定的文学剧本, 全靠演员的自由发挥, 随机应变。到了 1911 年, 出现了华人慈善团体所主办的业余剧团, 他们不可能像职业演员那样随意发挥, 需要借助于剧本排练和演出。为了使当时的戏剧活动得到更健全的发展, 一些华人马来由语作家开始创作剧本, 提供给当时的业余戏剧爱好者, 搬上舞台。因此, 在 20 世纪上半叶, 印尼华人马来由语话剧得到了蓬勃的发展。

第一部为业余剧团的演出需要而编写的马来由剧本是 1912 年由巴达维亚华祥印局出版的《危险的财富》, 演出的目的是为慈善机构募捐。这是一个为排练所需而创作的剧本, 因而详细说明了如何开幕、闭幕, 以及演员在舞台上应遵守的规则。该剧沿袭了那个时代都市传统戏剧的做法, 每当新的角色出场, 都向观众做个自我介绍。剧中有不少精美的布景, 配合演员的歌声, 格外渲染出浪漫的气氛, 这也是当时传统戏剧的表现方式。像沈卦耀和他的寡妇嫂嫂在花园里幽会时, 就是以对唱的方式来谈情说爱的, 其他人物在不同场

景中的对话也常常穿插唱歌。这个故事情节曲折,时间跨度较长。沈卦良是一个富有的商人,和他的弟弟沈卦耀合伙做生意。由于子女年幼,出于对弟弟的信任,他立了一份遗嘱,如果他逝世,生意将全部由弟弟掌管。遗嘱立好后,卦耀串通了卦良的姨太太,用一杯毒茶害死了哥哥。卦耀凭借哥哥的产业,生意越做越大,被任命为华人甲必丹。卦良和卦耀的孩子都长大了,向卦耀讨钱做生意,都遭到无情的拒绝。卦良的孩子只好向妻子借钱创业,结果大获成功,在他的帮助下,卦耀的孩子也成为成功的商人。最后,在一次鸦片拍卖场上,堂兄弟两人联手起来,打败了他们的对手——贪婪而凶狠的沈卦耀。对于财富的贪得无厌使卦耀六亲不认,毒死哥哥,勾引嫂嫂,对于侄儿甚至亲生儿子冷酷无情,是“危险的财富”使一个人失去了人性。剧本带有鲜明的教育性,正如在该书封面上指出的,是“一个良好的规劝”,是“一种模范”^[3]。

二、印尼华人马来由语戏剧的发展及代表人物

20世纪初是印尼华人马来由语戏剧最繁荣的时期,主要的剧作家有:李金福、郭德怀、包求安、陈文宣和杨众生等。

李金福(1853~1912)是印尼华人马来由文学的第一个作家,先后出版了28部马来由文学作品而声名遐迩,被誉为“华人马来由文学之父”。他生于展玉,卒于雅加达,早年在茂物受过荷兰教育,从1884年开始从事创作,是巴达维亚中华会馆的创始人之一。他在戏剧、音乐、绘画和文学等各方面都显示出超人的天赋。他曾根据马来由语最著名的长篇叙事诗《阿杜尔·木鹿克》改编成剧本《西蒂·阿克巴里》,这个剧本比原著《阿杜尔·木鹿克》在结构上更加完整,也更加为华人所熟知和喜爱,在1922年一年当中就出了三版,到30年代又被图书局改写,30年代末被搬上银幕。李金福还组织了“西蒂·阿克巴里”剧团,到各地巡回演出《西蒂·阿克巴里》。该剧的对话是以诗句的形式演唱的,同时以类似“雅加达康榜”的音乐加以伴奏,这是一种中国音乐与马来由音乐二者相结合的产物,旋律中带着浓郁的中国风格。他同时成立了“我的清爽”乐队,用欧洲的各种乐器来演奏^[6]。

郭德怀(1886~1952)生于西爪哇茂物,印尼华人马来由文学的代表作家之一。从小好学,博览群书,后来积极学习马来由语,16岁开始其写作生涯,作品大受读者欢迎。他1925年担任万隆《新民日报》的主编,同时出任《展望》周刊和《展望之宝》月刊的社长,1932年又出版了《戏剧之宝》周刊等。郭德怀创作的剧本以单行本形式出版的共有8部,较为著名的有:《假冒的上帝》(1919年)、《“公益”的牺牲品》(1926年)、《活的尸体》(1931年)、《小偷》(1935年)、《最贵重的装饰品》(1936年)、《胡椒粒》(1936年)等等^[7]。郭德怀的剧作大多数是针对印尼华人社会当时存在的问题而写的,敏锐地反映了现实生活中的矛盾冲突,具有现实的社会批判意义。

《假冒的上帝》是郭德怀的第一部剧本,1919年由巴达维亚钟坤美印务馆出版,该剧的完整题目是《假冒的上帝:一个有六幕的喜剧》,改编自菲力浦·奥本赫因的短篇小说《假冒的上帝》。这个剧本在华人业余戏剧爱好者之间广为流传,影响很大。该剧讲述了一对性格迥异的华人兄弟的故事,他们对于金钱、对于人生有着完全对立的态度,哥哥陈求利是纯粹的拜金主义者,视金钱为第二个上帝,为了金钱,他可以不顾手段,毒死老板,抛弃青梅竹马的未婚妻,娶老板娘为妻。弟弟陈求义正直善良,富有智慧,敢于同现实抗争,勇于承担责任。不同的性格与不同的追求导致了他们截然不同的命运。求义原先在一家报馆当编辑,后因不满新闻界行贿受贿成风、歪曲事实、趋炎附势等黑暗的现实,回到老家经营农业,大获成功,功成名就的求义不忘人民疾苦,不断捐助慈善事业。求利因老婆沉迷赌博而债台高筑,事业直走下坡路,还舞弊了华人福利基金会的公款,被告上法庭,身败名裂,老婆也离他而去。走投无路的求利躲债时意外地躲到了求义的豪宅,求义愿意替哥哥还债,然而一切为时已晚,福利基金会报了案,警察追踪而至,求利在万念俱灰之中自杀身亡。死前,他向求义坦白了自己为了金钱出卖良心的卑劣手段和肮脏罪行。该剧以现实主义的表现手法揭露了当时华社新闻界、生意场上存在的种种弊端,人物个性突出,语言生动,在鲜明的对比之中,孰是孰非,一目了然。剧本具有“启

蒙”性质,告诫人们,不要像求利一样把金钱当作上帝,沦落为金钱的奴隶,应该像求义一样诚实慷慨,坚持正义^[5]。1926年郭德怀发表了另一部四幕剧《“公益”的牺牲品》,惟妙惟肖地塑造了中华会馆领导人腐败无能的形象,对于华人公益事业中的滥用职权和各种腐败现象进行了深刻的批判。该剧明显受到易卜生的《人民公敌》的影响,曾多次被搬上舞台,引起当时华人社会的广泛关注。1931年郭德怀发表六幕剧《活的尸体》,通过讲述年轻人寻花问柳得了性病而痛不欲生的故事,告诫人们不能荒淫无度,否则就像剧中人一样成为“活的尸体”,生活失去意义,同时殃及后代,贻害无穷。

包求安(1906~1981)生于西爪哇展玉,1939年任职于《自由》文学月刊与《明星杂志》,日军占领时期被捕入狱。由于是基督徒,其作品带有较为浓郁的宗教色彩。出版的剧本主要有:《为什么活着》(1937年)、《要母亲还是要丈夫》(1938年)、《扑不灭之火》(1939年)、《女人的心》(1940年)、《王医生的秘密》(1941年)等^[8]。

陈文宣(1903~1948)于1937年出版剧本《望天空》,另有剧本《陈先生》,出版年代不详^[1]。

杨众生(1902~1962)是一位多产作家,出版了120部书,包括长短篇小说和剧本,具体剧目不详^[1]。

对于印尼华人马来由语戏剧创作结束的时间,不同的学者持有不同意见。梁友兰认为,1942年初,荷兰在印尼的殖民统治垮台,在日本占领印尼期间,土生华人作家用“低级马来语”的创作活动已完全停止^[9]。旅居新西兰的华人学者郭约翰也持相同观点。但苏尔梦持不同的看法,认为结束于1960年初。廖建裕则认为,1965年9月30日印共政变,导致了印共的瓦解,亲共作家(包括亲共的土生华人作家)被镇压。这个“九州政变”也象征了土生华人马来由语戏剧创作的结束^[10]。

华人马来由语戏剧是印尼独具一格的戏剧类型,是东南亚其他各国所没有的戏剧形式。不容否认,印尼华人马来由语戏剧是印华戏剧的一个重要组成部分,在印华戏剧史上有它特殊的价值和地位。

基金项目:本文系全国艺术科学“十五”规划2003年度“东南亚华语戏剧史”课题(批准号:03BB021)的阶段性成果。

[参考文献]

[1] 林万里. 印尼侨生马来由文学[A]. 耶谷·苏玛尔卓. 印尼侨生马来由文学研究[M]. 香港: 获益出版事业有限公司, 1998.

[2] 乔治·奎恩. 梁山伯与祝英台——一部中国民间爱情故事在爪哇和巴厘[A]. 克劳婷·苏尔梦. 中国传统小说在亚洲[M]. 北京: 国际文化出版公司, 1989.

[3] 耶谷·苏玛尔卓. 印尼的第一部戏剧脚本[A]. 耶谷·苏玛尔卓. 印尼侨生马来由文学研究[M]. 香港: 获益出版事业有限公司, 1998.

[4] 梁敏和, 孔远志. 印度尼西亚文化与社会[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002.

[5] 耶谷·苏玛尔卓. 一九一九年出版的剧本《假冒的上帝》——郭德怀创作的第一部剧本[A]. 耶谷·苏玛尔卓. 印尼侨生马来由文学研究[M]. 香港: 获益出版事业有限公司, 1998.

[6] 耶谷·苏玛尔卓. 马来由华人文父[A]. 耶谷·苏玛尔卓. 印尼侨生马来由文学研究[M]. 香港: 获益出版事业有限公司, 1998.

[7] 耶谷·苏玛尔卓. 通俗马来由文学的黄金时代[A]. 耶谷·苏玛尔卓. 印尼侨生马来由文学研究[M]. 香港: 获益出版事业有限公司, 1998.

[8] 吴佩芳. 抗战戏剧海外传演之研究——以1937至1945南洋剧运为例[J]. 复兴岗学报, 民国94, (83).

[9] 梁友兰. 印尼华人文学[M]. 雅加达: 古农·阿贡书局, 1962.

[10] 廖建裕. 现阶段的印尼华人文学[N]. 联合早报, 2001-06-11.

[责任编辑: 高巍]